

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
109 學年度第 2 學期 學校實驗課程實施計畫
種子教師

成果報告書

委託單位： 教育部 師資培育及藝術教育司
執行單位： 桃園市立東興國民中學
執行教師： 蔡錦慧 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

三、 實驗課程實施對象

四、 課程綱要與教學進度

(可貼原有計畫書內容即可，如有修改請紅字另註)

實驗課程執行內容

五、 核定實驗課程計畫調整情形

六、 實驗課程執行紀錄

七、 教學研討與反思

八、 學生學習心得與成果 (如有可放)

經費使用情形

二、 收支結算表

同意書

三、 成果報告授權同意書

四、 著作權及肖像權使用授權書 (如有請附上)

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	桃園市立東興國民中學
授課教師	蔡錦慧
實施年級	八年級
課程執行類別	國民中學之單一構面美感通識課程
班級數	四班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☒ 其他體育班一班
學生人數	105 名學生

二、109 學年度第二學期課程綱要與教學進度

課程名稱：我的印花故事					
美感構面類型 (單選或複選) : ☒ 色彩 ☐ 質感 ☐ 比例 ☒ 構成 ☐ 構造 ☐ 結構					
課程執行類別： ☒ 美感通識課程 (6 小時) ☐ 基本設計選修 (18 小時)					
課程設定	☐ 發現為主的初階歷程 ☒ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週 堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國中 八 年級 ☐ 高中 年級
學生先修科目或先備能力：					
* 先修科目：					
☒ 曾修美感教育實驗課程：(請概述內容) <ol style="list-style-type: none"> 1. 色彩—認識基礎色彩學、分析環境色彩、色彩辨識、色票應用、水彩調色。 2. 構成—基礎構成表現、格線排列、色塊組合、感恩卡設計。 3. 質感—視覺質感、觸覺質感、紙材質感及肌理變化實驗、複合線材編織創作。 ☐ 並未修習美感教育課程					
* 先備能力：(概述學生預想現狀及需求)					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生具有水彩調色經驗與基礎鉛筆色階表現能力。 2. 學生曾操作過複合媒材創作實驗。 3. 學生認識美的形式原理與美感。 4. 學生能表達個人想法並有小組討論的經驗。 					

一、課程概述 (300字左右):

本實驗課程以「印花」為主題，從生活中隨處可見印花紋樣出發，舉凡服裝、家飾、包裝、文具...等，教師藉由花布設計引導學生觀察、分析印花紋樣，探索其中秩序構成與色彩調和之美。每一個印花圖案設計都可以有自己的故事，設計的靈感可來自於創作者與生活經驗、興趣喜好、歷史文化、自然環境等議題連結。因教師評估國中生不擅電腦繪圖操作，本課程以手繪印花圖樣進行實驗，期望透過手繪印花設計讓學生探索與嘗試應用秩序構成，傳達個人價值觀、興趣、喜好或個人成長故事及關注的議題，創作屬於自己的印花故事並分享傳遞給他人。

一、課程目標

- 美感觀察 (從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點)
 1. 認識不同風格的印花設計。
 2. 觀察印花設計的構成要素，如色彩、造形、線條。
- 美感技術 (課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點)
 1. 能利用反覆構成設計個人的印花圖案。
 2. 能運用適當的配色技巧(對比色、調和色)進行創作。
- 美感概念 (課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點)
 1. 學習欣賞與分享各種印花設計所傳達的意象。
 2. 理解印花構成設計中的均衡美與秩序美。
- 其他美感目標 (配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉)
 1. 於校內舉辦學生印花設計作品展。

二、教學進度表			
週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	5/4	單元目標	秩序之美(1 堂) →欣賞圖樣設計
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 藉由「印花樂」品牌之花布介紹，初探印花圖案構成之靈感來源。 欣賞台灣懷舊、自然生態、花卉植物、幾何圖樣、藝術家聯名等各式主題花布。 讓學生分享生活中曾經見過印象深刻的花布圖樣、配色以及帶給自己的感受。
2	5/11	單元目標	印花故事 I (1 堂) →解構印花圖像
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 客家花布只有油桐花、牡丹花的圖像嗎？欣賞青年藝術家創作代表客家生活、文化之現代印花布。 請學生從家中帶一塊自己喜歡或有特殊意義之花布(衣飾、包裝紙、生活用品皆可)，觀察分析布面上反覆排列之元素，嘗試將該圖組描繪出來。 分析色彩配置比例：依序找出主色調與輔色調，並運用色鉛筆記錄在配色分析長條圖上。
3	5/18	單元目標	印花故事 II(1 堂) →重組均衡的印花圖像

		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 小組組員彼此分享欣賞上週描繪之花布圖組，並從所有圖案中挑選自己喜歡的圖案作為花布構成主元素。 2. 草圖設計：每人至少增加一個以上的圖案作為輔助元素，亦可手繪增加點、線、面等幾何形。 3. 四方連續單一循環繪製步驟：將圖案裁切四等份→上下左右對換黏貼→在空白處增加圖案裝飾。
4	6/22	單元目標	色彩計畫(1堂) →合宜的色彩配置
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生分享第一節學習單中記錄分析之色彩。 2. 教師分享各式花布配色案例，探討配色重點及技巧。 3. 配色實驗：每人至少嘗試將自己的花布圖組配出三種不同的花布色彩。(填色或黑白線條)
5	6/29	單元目標	印花設計 I (1堂) →反覆構成
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用描圖紙將印花草圖反覆排列構成，每個人需完成9~12組印花及配色。 2. 可運用簽字筆、色鉛筆、水彩、色紙剪貼等媒材上色。
6	9/2	單元目標	印花設計 II (1堂) →反覆構成、成果分享
		操作簡述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成一幅印花設計作品。 2. 學生分享個人印花創作歷程、印花故事，全班票選最佳印花故事前五名。

三、 預期成果：

1. 能感受生活中各種秩序之美，並善用美的形式原理排列構成。
2. 能分享與表達個人配色的想法，對於色彩進行探索與思辨。
3. 透過欣賞、觀察、實作，感受調和色彩、秩序構成的重要性。
4. 創作設計屬於自己的花布圖樣，學習欣賞美，看見生活美。

四、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

1. 印花樂的手作時光：創意素材×台灣圖樣×卡典西德教學，設計專屬於你的印花小物，印花樂，悅知文化，2018/12/24。
2. 印花設計學 (暢銷紀念版)：從包裝、文具到織品，啟發手作人&設計師的印花設計技巧，潔西卡·斯維夫特，積木，2018/07/28。
3. Pattern Design 圖解圖樣設計，藤田伸，易博士出版社，2017/05/20。

五、教學資源：

1. 有故事的印花：客家新聞雜誌577集
<https://www.youtube.com/watch?v=0JkQtfDSsGk>
2. 野地如茵：印花樂品牌時年展×品牌紀錄片預告
<https://www.youtube.com/watch?v=FftdOeKwleE>
3. 印花樂：經典台灣圖案故事
https://www.inbloom.com/patterns/pattern_stories/

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

單元目標	課程調整說明
秩序之美 -欣賞圖樣設計	如原計畫
印花故事 I -認識客家花布	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞青年藝術家創作代表客家生活、文化之現代印花布。 2. 認識客家文化及歷史及飲食、生活、風俗之特色。
印花故事 II -解構印花圖像	<ul style="list-style-type: none"> ● 因疫情停課改為線上課程 <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師介紹客家活動之相關海報設計圖像及色彩。 2. 學生蒐集個人關心或印象深刻的客家議題圖案。 3. 每一位同學選擇 4 種自己喜歡的客家圖案元素並分別描繪出來。
印花設計 I -合宜的色彩配置	<ul style="list-style-type: none"> ● 因疫情停課改為線上課程 <ol style="list-style-type: none"> 1. 請學生上傳個人喜歡或有特殊意義之花布(衣飾、包裝紙、生活用品皆可)，分析圖案元素。 2. 花布設計之構成：色彩、排列、反覆、方向。
印花設計 II -重組均衡的印花圖像	<ul style="list-style-type: none"> ● 因疫情停課改為線上課程 <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生將第三節設計的4種圖樣，進行構成設計之草圖。 2. 教師於線上課程檢討學生草圖。
印花設計 III -反覆構成、成果分享	<ul style="list-style-type: none"> ● 九月開學後，延續未完之進度 <ol style="list-style-type: none"> 1. 草圖配色。 2. 完成作品。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 欣賞台灣懷舊、自然生態、花卉植物、幾何圖樣、藝術家聯名等各式主題花布。
2. 教師提問及學生分組討論。

C 課程關鍵思考：

1. 思考如何訂立主題、選擇圖樣、取材靈感以及花布設計歷程。。
2. 觀察花布主題、圖案、色彩配置、排列構成之方式。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 認識客家歷史、飲食、生活、文化、風俗背景等。
2. 欣賞傳統客家花布及新式客家花布之設計。
3. 教師提問及學生分組討論。

C 課程關鍵思考：

1. 客家文化及生活特色中，印象最深刻的客家元素有哪些？
2. 客家花布設計有哪些色彩配置？紅色？藍色？褐色？桔黃色？代表何種含義。
3. 圖案設計的排列構成，有何規則可循？

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

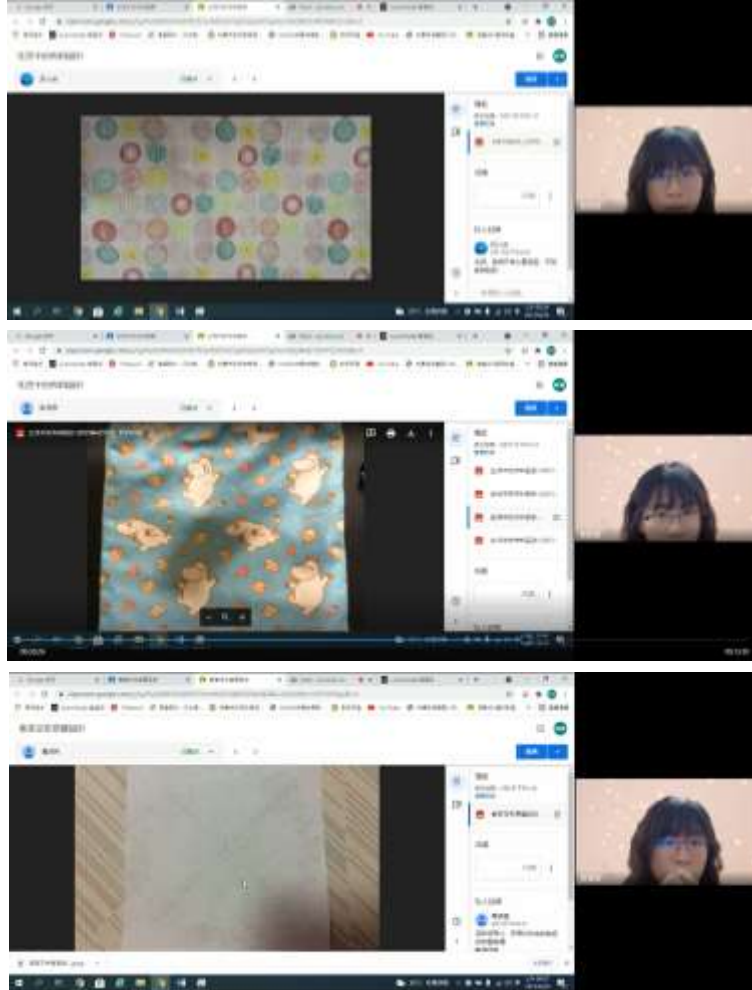
1. 欣賞客家相關節慶、活動海報設計元素。
2. 蒐集具客家特色之圖樣作為繪圖參考及撰寫學習單。

C 課程關鍵思考：

1. 客家元素圖文有哪些？飲食、服飾、節慶、音樂的特色為何？
2. 你認為什麼樣的顏色可以代表客家色彩？藍色、褐色？

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

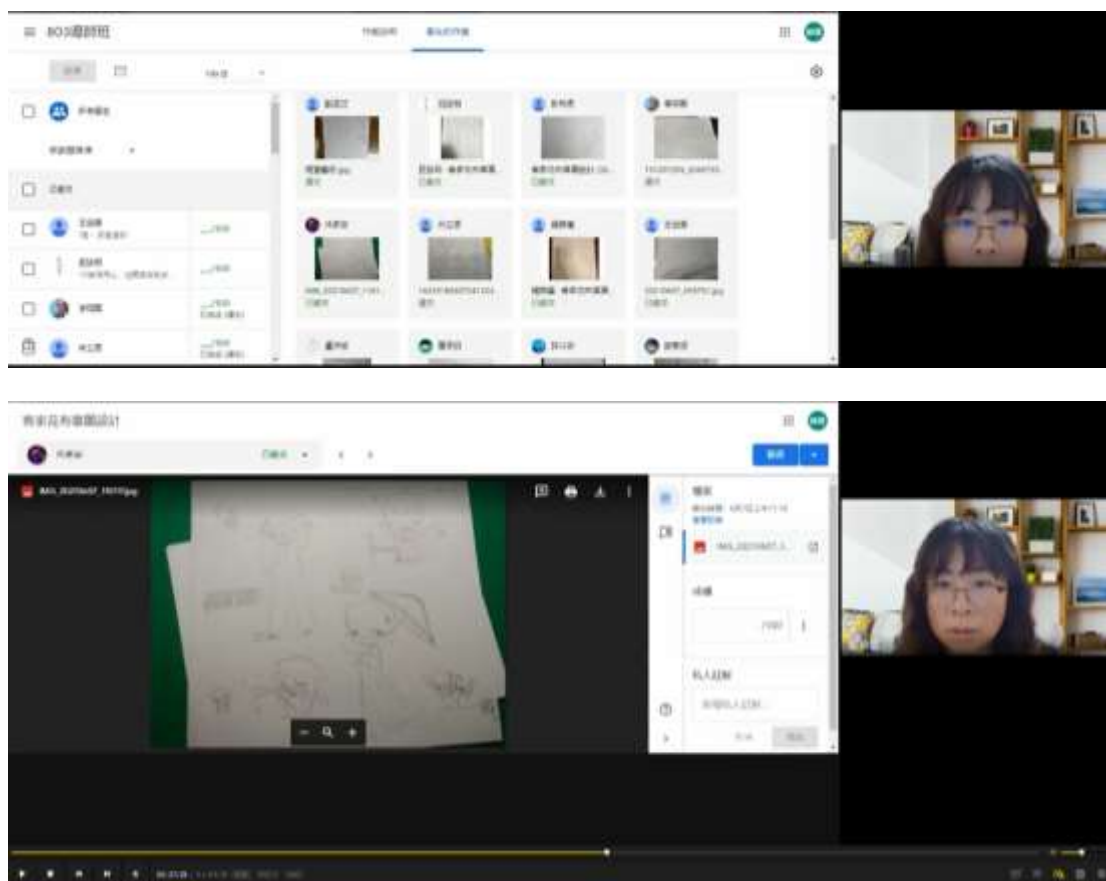
1. 學生在家中收集現成花布圖樣拍照上傳，線上課程進行分享與討論。
2. 將自己喜歡的 2~4 種客家元素組合，構成新的客家花布圖像。

C 課程關鍵思考：

1. 花布的排列構成，使否能發現反覆圖組？
2. 客家元素可否包含文字？客家、HAKKA、八音。文字與圖像可以如何組合呈現？

課堂 5

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 學生作業繳交上傳。
2. 教師線上檢討及觀摩學生作品。

C 課程關鍵思考：

1. 圖案設計宜盡量放大簡化，凸顯客家主題。如需繪製人物應表現出客家樂器、服裝或色彩，而非人物本身。
2. 圖案元素不超過四種，簡化後仍應保有圖像特徵，排列構成是否維持秩序感。

課堂 6

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

1. 將花布設計圖組上色及完稿。
2. 學生作品觀摩。

C 課程關鍵思考：

1. 圖案設計是否具備方向性？水平翻轉、垂直翻轉的圖像構成效果？
2. 圖組構成是否滿版？反覆排列圖組時，產生之空白處可如何解決？
3. 整體色彩配置，是否能凸顯主題性？

三、教學觀察與反思

因學生多為手繪圖稿，上色工具選用色鉛筆，須注意盡量讓色彩飽和才能凸顯圖案特色，原計劃設計的圖稿配色實驗因時間不足而刪除，未來可再延伸相關練習。課程受疫情停課影響，教師在線上檢討、修改學生圖稿不易，110 學年度開學後重新銜接，但因學生創作時間亦不足，圖稿仍略顯粗糙。教師後續逐一掃描圖稿較為費時，只能由教師示範電腦圖稿排列(參見「四、學生學習成果」)。未來如果能有機會安排時間讓學生自行在電腦上排列構成圖組，將能使學生有不同的設計創作經驗。

四、學生學習心得與成果

